

Интермедиальность художественного произведения

онлайн-курс

**В. Я. Малкина
Москва, 2022 г.**

Раздел 1. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ: НАУЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРАКТИКА

**Тема 3.1. Взаимодействие искусств на
рубеже XIX – XX веков:
соответствия, синкретизм и синестезия**

План лекции

---

1. Принцип соответствий и рецепция разных видов искусств.
2. Неосинкретизм в искусстве.
3. Синестезия в искусстве.
4. Теургия и мистерия: синтез искусств в символизме.
5. Перформативные практики футуризма.
6. Авангард и новые теории синтеза искусства.
7. Архитектура, театр, танец.
8. Итоги.

Пьер Огюст Ренуар. Девушки за фортепиано (1892)

Charles Baudelaire. Correspondances / Шарль Бодлер. Соответствия

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laisseront parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent,
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.

Природа - некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он.

Подобно голосам на дальнем расстоянии,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, тёмный смысл обретшие в слиянье.

Есть запах чистоты. Он зелен точно сад.
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие - царственны, в них роскошь и разврат,

Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,-
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.

1857

(пер. В. Левика)

Импрессионизм

Пьер Огюст Ренуар
Испанский гитарист
(1897)

Эдуард Мане
Музыка в Тюильри
(1862)

Синтетизм

Поль Гоген.
Виолончелист
(Портрет Упаупа Шеклюда)
(1894)

Луи Анкетен.
Андре Мегард в роли Анны
Карениной (1907)

Arthur Rimbaud. *Voyelles* / Артюр Рембо. Гласные

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes.
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombillent autour des puanteurs cruelles,

Golfe d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;

U, cycles, vibrations divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
— O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!

А — черный; белый — Е; И — красный; У — зеленый.
О — синий; тайну их скажу я в свои черед.
А — бархатный корсет на теле насекомых,
Которые жужжат над смрадом нечистот.

Е — белизна холстов, палаток и тумана,
Блеск горных ледников и хрупких опахал.
И — пурпурная кровь, сочащаяся рана
Иль алые уста средь гнева и похвал.

У — трепетная рябь зеленых вод широких,
Спокойные луга, покой морщин глубоких
На трудовом челе алхимиков седых.

О — звонкий рев трубы, пронзительный и странный,
Полеты ангелов в тиши небес пространной,
О — дивных глаз ее лиловые лучи.

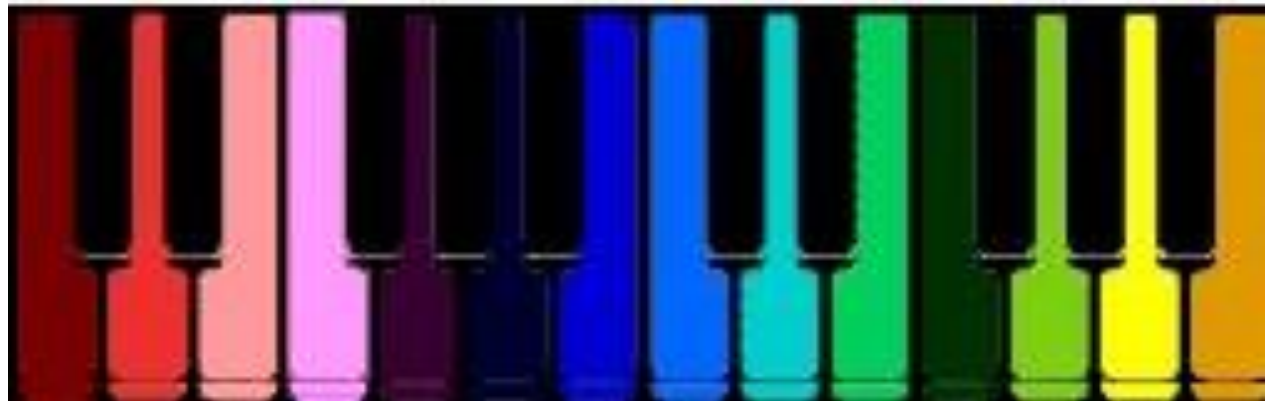
1871

Перевод Е.Г. Бекетовой

Синестезия

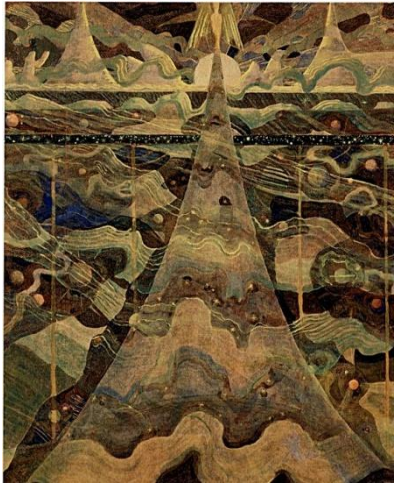
- Синестетические тропы (*серебристый смех*)
- Синестетические аналогии (*мелодия – рисунок*)
- Синестезия видов искусств (*цветная музыка*)

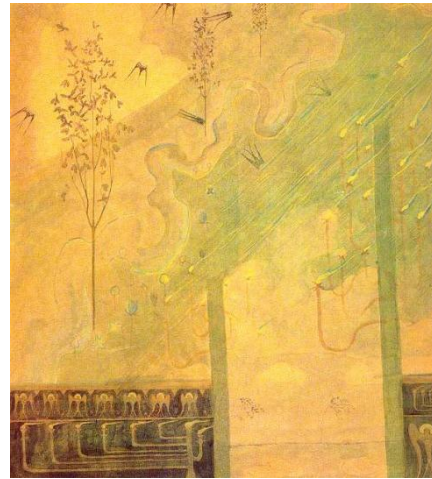

Микалоюс Чюрленис

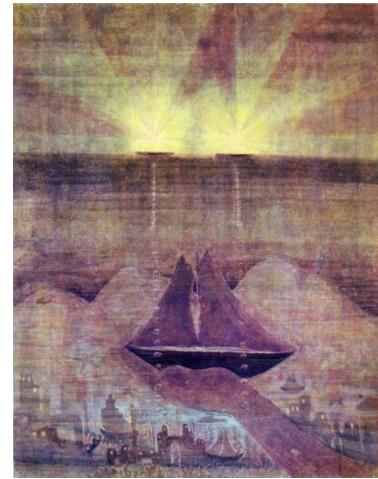

Соната звезд. Аллегро

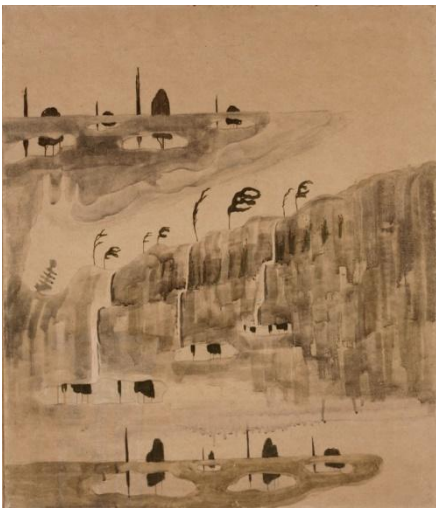
Соната лета. Скерцо

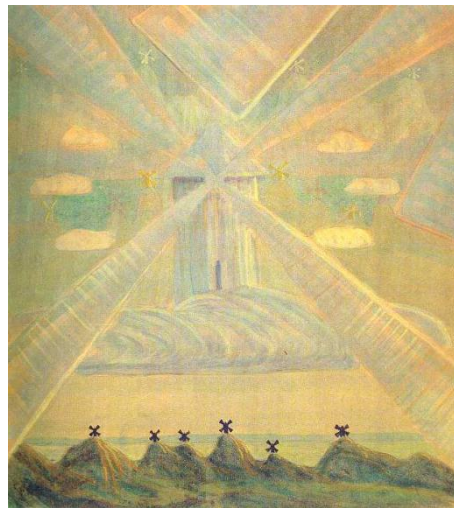
Соната моря. Анданте

Соната Солнца. Финал

Соната весны. Аллегро

Соната весны. Анданте

Соната весны. Анданте

Соната весны. Финал

Александр Скрябин

C-dur – красный

G-dur – оранжевый

D-dur – желтый

A-dur – зеленый

E-dur – голубой

H-dur – синий, бледный

Fis-dur – синий

Des-dur – фиолетовый

As-dur – пурпурно-фиолетовый

Соответствия «цвет- тональность»
в «Прометее» А.Н. Скрябина

Александр Скрябин

Модель светового аппарата для сопровождения поэмы «Прометей» сконструирована по эскизу А. Скрябина его другом – инженером А. Мозером. С помощью светового круга Скрябин демонстрировал, как должна «окрашивать» его музыку введённая им в партитуру «Прометея» «цветовая» строка.
1910-е гг.

Фотоэлектронный оптический синтезатор АНС
[Александр Николаевич Скрябин]
сконструирован инженером Евгением Мурзиным в 1958 г.

Спасибо за внимание!

Раздел 1. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ: НАУЧНАЯ ТРАДИЦИЯ И ПРАКТИКА

**Тема 3.2. Взаимодействие искусств на
рубеже XIX – XX веков:
теория и практика синтеза искусств**

Фридрих Ницше. Рождение трагедии из духа музыки

Аполлонизм:

- Зрительное
- Иллюзорное сновидение
- Искусственное / культурное
- Прекрасное
- Спокойствие (статика)
- Гармония
- Разум
- Индивидуальное
- Сознательное
- Эрос
- Форма искусства
- Скульптура, архитектура, поэзия

Дионисийство:

- Музыкальное
- Опьяняющая действительность
- Естественное / природное
- Безобразное
- Песни и пляски (динамика)
- Хаос
- Эмоции
- Коллективное
- Бессознательное
- Танатос
- Содержание искусства
- Музыка, танец, пение

трагедия

СИМВОЛИЗМ

Литература:

Ж. Мореас, П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, О. Уайльд, Р. Гиль, А. де Ренье, А. Жвд, П. Клодель, Сен-Поль-Ру, Вл. Соловьев, Н. Минский, В. Брюсов, К. Бальмонт, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, Андрей Белый. А. Блок, Эллис, М. Метерлинк, Э. Верхарн, А. Мокель, С. Георге, Г. Гофмансталь, Р. Рильке, Г. Гауптман, Г. Ибсен, А. Стриндберг, К. Гамсун, С. Пшибышевский, Ю. Балтрушайтис.

Живопись:

Г. Моро, П. Пюви де Шаван, Э. Карьер, О. Редон. М. Дени, О. Роден, А. Бёклин, Дж. Сегантини, Д. Г. Россетти, Э. Берн-Джоне, О. Бёрдслей, Я. Тороп, Ф. Ходлер, М. Врубель, М.-К. Чюрленис, В. Борисов-Мусатов, К. С. Петров-Водкин, П. Кузнецов, Э. Мунк, Д. Энсор, Ф. Ропс, М. Клингер, Л. Гулачи, Ф. фон Штук, Я. Мальчевский.

Музыка:

А. Скрябин, К. Дебюсси, М. Равель, П. Дюк, Г. Форте, Я. Сибелиус

Театр:

А. Аппиа, Г. Фукс, М. Рейнхардт, Г. Крэг, В. Мейерхольд

Владимир Соловьев

Всякое осязательное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение.

Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного организма есть высшая задача искусства.

Основные формы общечеловеческого организма

	I. Сфера творчества	II. Сфера знания	III. Сфера практической деятельности
Субъект, основа	Чувство	Мышление	Воля
Объект, принцип	Красота	Истина	Общее благо
1 степень, абсолютная	Мистика	Теология	Духовное общество (церковь)
2 степень, формальная	Изящное искусство	Отвлеченная философия	Политическое общество (государство)
3 степень, материальная	Техническое искусство	Положительная наука	Экономическое общество (земство)

Синтетическое искусство будущего

Р. Вагнер	Музыкальная драма (опера)
Ф. Ницше	Трагедия
Вл. Соловьев	Теургия
Вяч. Иванов	Мистерия (драма)
А. Скрябин	Мистерия (музыкальная)
Андрей Белый	Мистерия (богослужение)
В. Кандинский	Сценическая композиция (театр)
Вс. Мейерхольд	Театр
С. Дягилев	Балет
А. Дункан	(свободный) Танец
В. Гропиус	Строение

Арнольд Бёклин.
Остров мертвых (1901)

Музыка — наиболее романтическое искусство, скульптура — наиболее классическое искусство, а песня — искусство наиболее символическое.

Искусства:

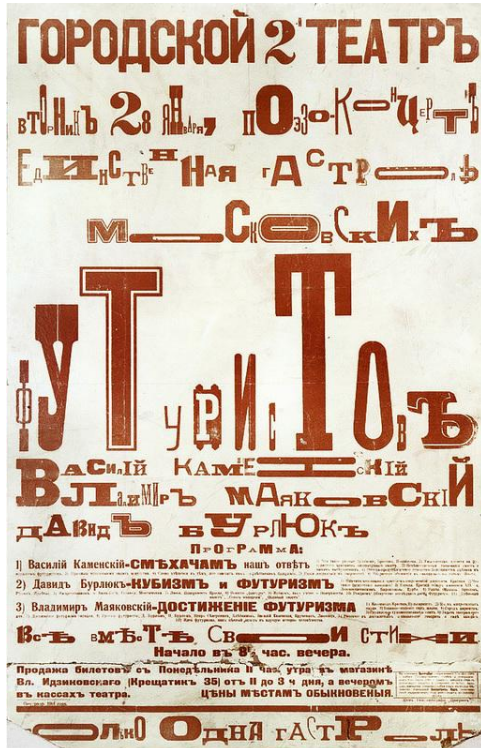
- Пространственные:
  - *Живопись.* Основной элемент — данный воочию образ, но в краске и притом в двух измерениях пространства.
  - *Скульптура и зодчество.* Основной элемент здесь образ в трех измерениях пространства.
- Временные:
  - *Музыка.* Ее основной элемент — ритм, т. е. последовательность во времени.
  - *Поэзия.* Основной элемент здесь — данный в слове образ и смена его во времени, т. е. миф (сюжет).

Густав Моро.
Невеста ночи (песнь песней)
(1892)

Футуризм. Афиши

ФУТУРИСТЫ Театръ „МАРСЪ“

Въ Пятницу 24 Февраля с. г.

Знаменитый главарь Футуристовъ
ВАСИЛІЙ КАМЕНСКІЙ
ПРОЧТЕТЬ
ВТОРУЮ и ПОСЛѢДНЮЮ ПРОЩАЛЬНУЮ
ЛЕКЦІЮ
Отдѣленіе 1-е
ДУША ЖЕНЩИНЫ
Женщина сегодня и женщина будущаго.
Женственность и современность моды.
Костюмы, вкусъ, какъ надо одѣваться.
Красота и вульгарная роскошь дѣвушки.
Невѣста, Жена, Мать, Суфражетка. Женщины въ искусствѣ.
Женщина и футуризмъ. Женщина будущаго.

Во время ЛЕКЦІИ В. Каменскій покажетъ рядъ цвѣтныхъ рисунковъ, для народа въ современнаго вкуса работы художника футуристовъ.

Отдѣленіе 2.
Поэзія футуристовъ
Образцы поэзіи: Давида Бурлюка, Ва. Маяковскаго, Игоря Сьверягина, В. Хлѣбникова, А. Кручениныхъ, Василія Каменскаго.

Отдѣленіе 3-е.
Василій Каменскій исполнитъ свои стихи съ музык.
инстр.: Свистокъ соловья и свирель Пастуха.

Начало въ 8 час. вечера

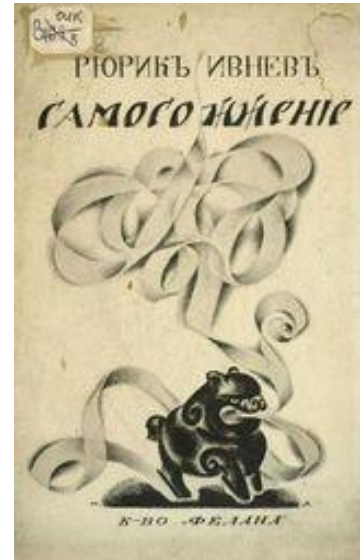
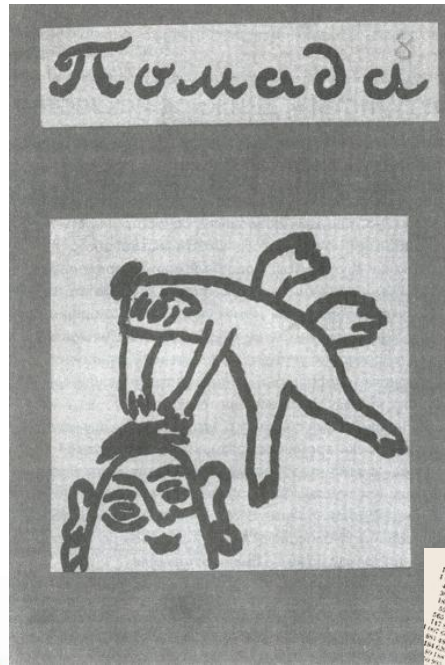
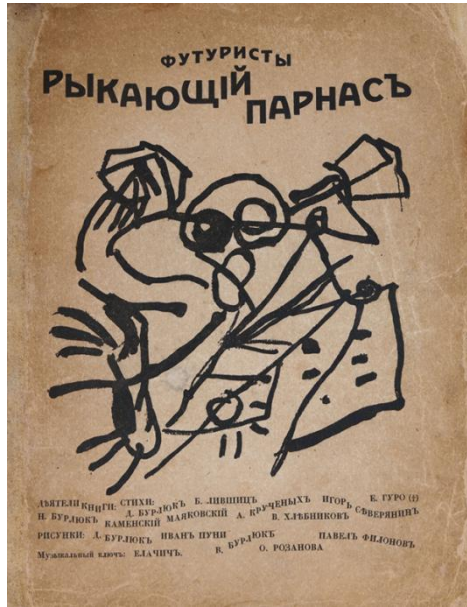
Билеты отъ 50 коп., до 2 р., 50 коп., продаются въ музыкальномъ магазинѣ Хитиди, а въ день вечера въ кассѣ театра съ 6 час. вечера.

Цент. ком. зап. Д. А. Востерова Архангельскъ, 18

Футуризм. Книги

Василий Кандинский

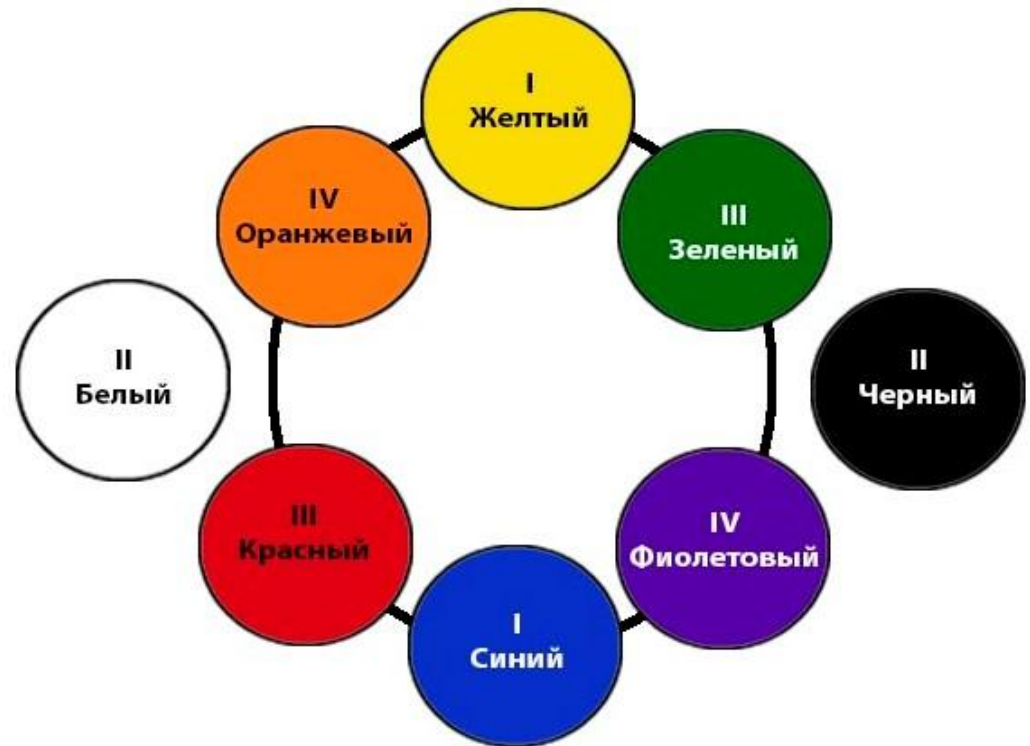
Основные категории для искусства:

композиция, время, граница, зритель, сила, ритм, цвет, звучание.

Система основных оппозиций:

точка – линия – плоскость
горизонталь – вертикаль – диагональ
черный – белый – красный
внешнее – внутреннее
далекое – близкое
левое – правое
верх – низ
разреженность – плотность
элемент – инструмент
напряжение – направление
статика – динамика
тепло – холод
музыкальное – графическое
лиризм – драматизм
ломаные – кривые
желтый – синий

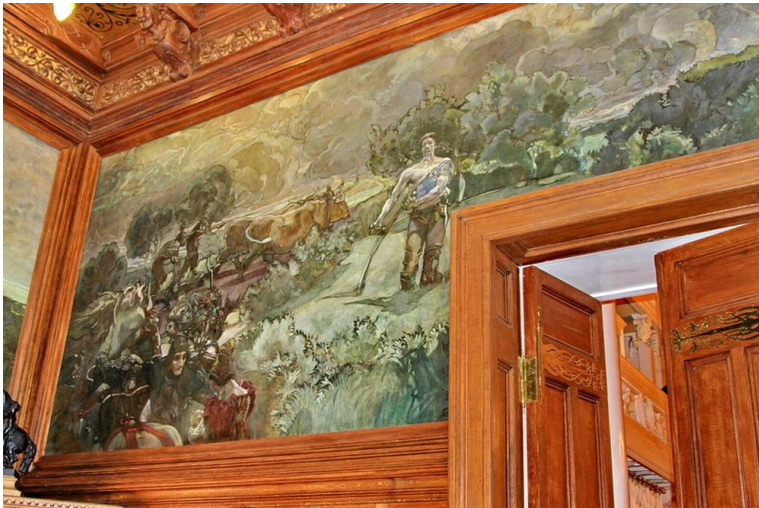
Система цветовых контрастов:

Как большой круг, как змея, кусающая свой хвост, - символ бесконечности и вечности, - стоят перед нами эти шесть цветов, составляющие три больших пары контрастов. Направо и налево от них находятся две великих возможности безмолвия: безмолвие смерти и безмолвие рождения.

Синтез искусств. Архитектура

Особняк Морозовых. Арх. Ф. Шехтель

Синтез искусств. Танец и театр

М. Врубель. Неаполитанская ночь
(эскиз театрального занавеса, 1891)

Анна Павлова и
Михаил Мордкин
(Русские сезоны)

Эскиз Леона Бакста к балету
С. Дягилева «Жар-птица»

А. Бенуа.
Эскиз декорации
к «Тартюфу»
Ж.-Б. Мольера

А. Лентулов.
Эскиз костюма к
«Виндзорским
проказницам»
У. Шекспира.

Итоги лекции

---

1. Теория и практика синтеза искусств.
2. Синтез в структуре художественного произведения: соответствия, синестезия, неосинкретизм, символ.
3. Произведение искусства будущего: драматическое действие, музыкальная драма, трагедия, теургия, мистерия, сценическая композиция, строение.
4. Развитие синтетических искусств: театр, балет, танец, архитектура, книжное искусство, монументальное искусство.
5. Рождение новых искусств: кино, дизайн, перформанс.
6. Становление новых гуманитарных наук: литературоведение, культурология, искусствоведение.

Спасибо за внимание!